Art.

Art : condit° humaine.
« L'art est un anti-destin. », Malraux

Contraintes + liberté :
« L'art naît de contrainte, vit de lutte, et meurt de liberté. », A. Gide.

Inspirat° :
« Ce qui importe par dessus tout dans une œuvre d'art, c'est la profondeur vitale de laquelle elle a pu jaillir. », J.Joyce, *Ulysse*

Imitat° U créat° :
« L'oeuvre d'art est une exagération. », A. Gide

« Tous les arts sont comme des mirroirs ou l'homme connaît et reconnaît quelque chose de lui-même. », Alain

« L'art, c'est le reflet que renvoie l'âme humaine, éblouie de la splendeur du beau. », V. Hugo

Art + engagement.
« L'homme qui joure au jeu de l'art se mêle de ce qui le regarde avec le risque d'ouvrir une brèche sur ce qui ne le regarde pas. », J. Cocteau

« L'art est un effort pour créer, à côté du monde réel, un monde plus humain. », A. Maurois

« Nous avons l'art pour ne point mourir de la vérité. », Nietzsche

L'art est-il 1 simple activité technique ?

Art cme **savoir faire/art** cme **libre créat°** d **formes**.

L'art s'oppose-t-il → technique ?

Différents modes d support → **réalité**.
Technique : recherche d **l'utile**, règle d **l'efficacité**.
(**technique instrumentaliste**)

Art correspond → **idéal désintéressé**.
Art échappe : cela à l'usure d **temps.**

Différences ent artiste + artisan s'est imposée en Europe ent XVIème + XXème siècle : 2 caractéristiques :
Tdq **l'artiste** recherche l **beau**, **l'artisan** recherche l'**utilité**. Tdq l'**artiste** innove, **l'artisan** applique ds convent° ds **règles établies**.

Mis cette **distinct°** n'est pas toujours évidente :
Artiste pr ex, travaille aussi en **fct° de convent°**.
Artisant peut faire **preuve** d'**innovat°** + produire d **belles choses**.

L'idéal d beauté artistique ne suppose-t-il pas la maîtrise technique d'1 matériau ?

Chez **Platon** : ex dl **poésie.**
Crtines formes d **poésie** relèvent d'1 pure inspirat° + non d'1 **savoir-faire**.

Ex : Pur **Platon**, **l'artiste** est inspiré pr ls dieux !
Pur **Kant, ls beaux arts sont ls arts du génie**.
Génie : disposit° exceptionnelle + innée de l'esprit. C'est **« le talent qui donne ses règles à l'art. »**. **L'artiste** serait le créateur de **formes originales** (alors q **l'artisan** appliquerait ds **règles existantes**°.

L'approche d l'art pr le génie n'explique pourtant pas le mécanisme d l'intervention ds formes.
Pur **Nietzsche**, c'est par vanité que nous rendonc hommage au génie (pour ne pas avoir à nous comparer). Tut art suppose surtout du **travail**.

NB : La concept° d l'art cme activité inspirée pr le génie + exclusivement consacrée à l'idéal du **beau** est largement remise en cause dep le début d **XXème siècle**.
Peut être ql créat° d'1 œuvre, l'art ne dépend ni d statut d l'artiste ni ds procédés d product° mais d l'intent° q en est à l'origine : pas forcément la volonté d créer quelque chose d beau, mais celle d créer qulq chose d'unique.

Qu'est-ce que le beau ?

Beau, 1 plaisir universel + désintéressé.
Beau agréable.
But de toute œuvre d'art ; produire 1 effet → spectateur. Plaisir esthétique : émot° ressentie lorsque la forme affecte ntre sensibilité.

Mais, le Beau est-il dns l'objet U dns ntre façon dl voir ?
(1 propriété dl chose U d ntre sensibilité?)
Pur Kant, beau : cqplaît universellement, sans concept (sans critères déterminés 1 fois pur tutes).
NB ≠ **Cqestagréable → chacun.** Mais = cqmérite de plaire → tous.
CF : Fiche « Beau ou bof ».

Spécificité d plaisir esthétique.
Plaisir esthétique se distingue du plaisir lui → satisfact° d'1 désit.
Spectateur échange → œuvre (il s'expose aussi).
_caractère désintéressé d plaisiur d plaisir suscité par le beau.
Cf. Hegel
Désir consommat° d l'objet ≠ plaisir éprouvé dns l'art.
Art vise à satisfaire l'esprit dns ce qu'il a de rationnel, d'abstrait, d'universel.
Plaisir esthétique : plaisir q prend l'esprit à se voir représenté « L'art est la représentation. »

Art + représentat° ?
Art → imitat° U représentat° ?
Lors d Procès Brancusi contre États-Unis (**1927**), pur tenter d déterminer le caractère artistique d l'oeuvre, on évoque l quest° ds ressemblance avc l'objet représenté : l'oiseau.
Pur Platon, art constitue imitat° d l'imitat° (L'art imite la natuer. La nature sensible est déjà l'imitat° d'1 idée).
NB : C'est parce que l'art nus trompe que Platon recommande de s'en méfier…
Ex : ls raisins d Zeuxis, picorés : ls oiseaux.

Mis l'artiste n'a pas pur but d'imiter ls choses tlls qu'elles snt, il ls représente tlls qu'il ls voit. **Tute représentat° suppose 1 interprétat°**, + créer ainsi 1 new monde. **« L'art ne reproduit pas le sensible, il le rend visible. »**, Alain Paul.
Cf ? Fiche : « L'art, imitation ou création ? »

Cmmnt l'art nus touche-t-il ?

Face → œuvre d'art, **spectateur aussi s'expose en qlq sorte.**
Chq jugement d goût se construit, s'éduque, se développe. Il semble dépendant d' milieu, d'1 époque, d'1 éducat° (Cf. Analyse d Bourdieu, ref. dns ***Art*** de Y.Reza). Cmmnt 1 œuvre d'art peut-elle dc plaire à tous ?

→ Faut-il s'abstraire dl fortune (+ ne rien évoquer d concret) U à travers 1 contenu particulier chercher à évoquer 1 idée universelle ?
En réalité, l'art veille ntre esprit cme ns sens, + le mystère (?) de l'oeuvre q nus touche renvoie peut-être à celui de l'étranger complémentaire de l'âme +

d corps.
NB : Kant, ls belles œuvres snt clls q stimulent tuts ns facultés (sensibilité, entendement, imaginat°).

L'art a-t-il l monopôle dl beauté ?

L'art concurrence-t-il la nature ?

Nature semble constituer l modèle original dl beauté dnt l'art ne serait ql copie (Platon).
Pourtant, pur Hegel, « L'art, activité spirituelle, n'a pas pour vocation d'imiter la nature. »
Ls product° humaines (lorsqu'elles ne se bornent pas au simple artifice de l'imitat°) snt → beautés naturelles (cr elles snt l représentat° d l'esprit !)

On pourrait croire qu'il s'agite de faire la product° originale. Il nous touche universellement. On s'y reconnaît universellement. Il nous relit. La cartasis. Idée que grâce à l'idée. Personnage tragique. Sans se tromper. Haine, colère, désespoir, etc. Carthasis : allègement. Film d'horreur : plaisir d'avoir peur. Avoir Freddy, prédit, pleuré, etc. Volonté de faire qlq chose. Nécessairement imitable.

Quand la technique se fait belle…
Crtnes réalisat° techniques revêtent 1 beauté de ls hisser au rang d'œuvres d'art. On a = pu exalter la beauté d clls-ci com preuve d génie humain ! Cf. Apollinaire évoquant l Tour Eiffel.

…Ou l'art utilitaire.
L'art d XXème siècle a su se mettre au service dl product° utilitaire (mode, mobilier, dessin, publicité…).
Ex : architecture (1 art + 1 métier), q illustre bien ctte collaborat°.
NB : 1919, 1 « art fonctionnel » lancé pr Gropius à Weimar, donnant naissance au « Bauhaus », école d'architecture, ayant pur de concevoir ds objets d'usage courant aux formes élégantes mis fabriqués en série. **Remise en cause d caractère unique de l'œuvre d'art !**

Procès Brancusi contre les Etats-Unis : Caractéristiques d l'œuvre d'art → caractère unique d' l'œuvre, originalité
Statut d l'artiste : réalisat° pr 1 artiste.
Ressemblance d l'oeuvre avc l modèle imité.
beauté/émot° esthétique
ps de fonct° utilitaires.
Processus d fabricat° → travail (savoir-faire).